REPASO DE LA UNIDAD TEMÁTICA:

Isp 31 – CIVILIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Reflexión propia, la cual mantiene un acercamiento directo con la Guía Didáctica (*Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής,Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο*)

Patras,2002

Autores

Crida C.,Rodríguez R., Vargas A.

Mijailidis Aléxandros

Año Académico 2009-2010

Profesor: Alfonso Martínez Diez

Quizás si estos apuntes de entonces puedan ser punto de partida ayudando a entender los demás (y exhaustivos) libros de dicho curso. Ha sido pensado incluso a quienes quieren tener fácil acceso a una mirada ¨exótica¨- la de América Latina facilitándoles en pocas palabras, el camino para transitar por algunos rasgos particulares del arte americano. Llevaba meses dando vueltas al asunto pero ya llegó el momento. Carpe Diem.

Unidad 1

1.1 El concepto de cultura:

El concepto de cultura es muy general e incluso, muy controvertido entre los investigadores. Las diferentes tendencias del concepto de cultura están basadas en varias disciplinas: antropología, historia , sociología y psicología. Más concretamente, estas disciplinas culturales las encontramos agrupadas en cinco categorías:

a) Descriptiva y totalitaria: Incluye en general, todos los aspectos que se refieren a la cultura. Las diferencias en la enumeración de esas partes sólo son importantes en un punto crucial: en la exclusión o inclusión de los aspectos materiales de una sociedad.

b) Histórica: Hace hincapié en el carácter transmitor de la cultura, incluyendo los aspectos que son transmitidos, conformando una suma total.

c) Normativa: Concibe lo no material , o sea , lo ideal , regulando y estructurando lo material . La cultura sería un conjunto de reglas y leyes, normas y valores, que determinan la vida social, con exclusión de todos los aspectos materiales.

d) Psicológica: Centrada en la parte individual de los miembros de una sociedad.

e) Estructural : La cultura es un sistema de elementos materiales y no materiales destinados hacia la solución de cada índole de problemas (desde la existencia de un solo individuo hasta la subsistencia misma del grupo) dentro de la comunidad.(GD,pp.17,18)

Unidad 1.2 : CULTURAS PRECOLOMBINAS

La cultura Maya

Florece sobre el 300-900 d.C. (período conocido como el imperio antiguo y está encuadrado dentro del período Clásico) pero ya existía antes del 2000 a.C. (GD,pp. 20,21)

Organización social: Muy compleja y posiblemente multiétnica. Se nota un condicionamiento relativo al aspecto socio-político cuando gracias a un incremento de técnicas agrícolas ocurrió un notable crecimiento demográfico.

Economía : A pesar del notable desarrollo de los sistemas de cultivo, y construcción de redes de canales por lo que significa, mayor capacidad productiva hay un notable crecimiento económico. Teotihuacán, ejerció un papel fundamental como centro económico de la región maya (ubicado en el norte de la actual Guatemala). Enseguida,apareció Copán aprovechando la decadencia de Teotihuacán y experimentó también su auge económico y comercial. Se cultivaba el cacao y se producía la obsidiana y vasijas de mármol. (GD,p.23)

Cultura Material y Artes : La cultura maya constituye la culminación de un largo período de desarrollo artístico que incorpora unos nuevos valores plásticos. En primer lugar se utiliza la piedra , la arcilla y el mármol. Arquitectura, escultura, artesanía, escritura, astronomía,matemáticas dejaron como huella unas obras de máximo esplendor. Las pirámides de Teotihuacán se consideran obras de gran altura arquitectónica en toda Mesoamérica ofreciendo unos bajorrelieves de signo distinto. En cuanto a la escritura,los mayas desarrollaron un sistema basado en detalles con carácteres jeroglíficos que describían algunos importantes hechos

históricos según su tradición (epígrafes en edificios:Copán). Fueron también excelentes matemáticos y utilizaron un sistema vigesimal. El centro artístico maya que ha tenido un rápido auge sobre el 416, fue Tikal, siendo también centro religioso-civil a la vez. Tikal posee una serie de esculturas de madera únicas (por el material y por su belleza) y también predominaban las estructuras piramidales. La ciudad estuvo habitada hasta el año 869. Los mayas en general dejaron su huella profunda en la cultura precolombina. (Kubler, pp. 163-168, 211),
(GD,pp.22-26,53)

Religión: Los mayas tenían importantes centros de carácter teocrático. La casta sacerdotal ejerció un papel decisivo sobre la población por lo que motivó sublevaciones que causaron el derrumbamiento de la estructura del poder,pues también esa fue la razón más probable que causó el progresivo abandono de la población alejándola de sus territorios. (GD,pp.25,26)

Unidad 1.3

La cultura Azteca

Los Aztecas llegan al valle de México a principios del s.XII,originarios de las zonas desérticas del norte y ocupan la región más inhóspita de América. La cultura azteca se encontraba en florecimiento cuando llegaron los españoles en 1519 cuando Hernán Cortés ocupó sus territorios gracias a su ventaja técnica y estratégica.

Organización social: Básicamente existían cuatro grupos sociales. En la parte superior,se encontraban los nobles «pilli»,que pertenecían a la casta real y

ejercían además cargos administrativos. En seguida ,se encontraba el grupo de los «machuales»,los cuales adquirían derechos para poseer tierra cultivable. En la escala más baja estaban los siervos o « mayeques », que cultivaban las tierras de la nobleza y provenían de antiguos propietarios,a los que les habían quitado sus tierras tras las guerras de conquista. En la última posición estaban los pobres trabajadores que se alquilaban a algún señor. (GD,pp.35,36)

Economía: El papel de los mercaderes profesionales y artesanos, resultó a lo largo muy relevante asi como también el papel de los guerreros que prácticamente fueron ellos los funcionarios tributarios al recoger los impuestos que eran altos,en las regiones dominadas. Evidentemente, era un sistema muy efectivo que aportaba altos beneficios económicos. (GD,p.35)

Cultura Material y Artes : El centro de la ciudad azteca como el ejemplo de Tenochtitlán era muy imponente, se conocía con el nombre de recinto sagrado,ha causado la admiración de los españoles cuando lo vieron por primera vez. En el templo de Huitzilopochtli y de Tlalok,se practicaban sacrificios humanos que resultaban necesarios para mantener el equilibrio cósmico. En cuando a la escritura,podemos decir que utilizaban un sistema criptográfico de acertijo donde se utilizaban símbolos simples con carácter fonético. La vida diaria de los aztecas estaba regida por dos calendarios fijados con exactitud matemática:uno sagrado de 260 días,divididos en 13 meses que señalaban los ritos que se debían hacer a los dioses. Paralelamente ,tenían un calendario solar que constaba de 18 meses de 20 días cada uno,más un período de 5 días que permitía la sincronización con el nuevo año. (GD,pp.34-36)

Religión : La religión azteca es muy compleja y difícil de explicar . El concepto del mundo sobrenatural era el resultado de la unión de los dioses tribales con la cosmogonía de las civilizaciones mexicanas más antiguas,un sincretismo religioso que los sacerdotes aztecas hicieron, creando un sistema unitario. De esto salió una gran cantidad de dioses basados ,inicialmente,en la dualidad cósmica. La dualidad funcionaba con la oposición de elementos básicos,como el femenino y el masculino,la luz y la oscuridad,la vida y la muerte. En resumidas cuentas el culto estaba en manos de una casta sacerdotal que se preparaba en un centro religioso,parecido a los seminarios católicos,donde se instruían los futuros sacerdotes. (GD,p.35)

1.3.2. Los toltecas

Cultura tolteca-orígenes: Los toltecas aparecieron como la primera fuerza unificadora del Postclásico,sobre el año 900 hasta aproximadamente el 1350. Fundaron su capital Tula en la parte septentrional de México, originarios de varias comunidades distintas del norte americano y de tradición cultural del desierto. Se mantenían unidos a través de una confederación con fines defensivos y productivos, pues también eran fuente de progreso. (GD,pp.28,29)

Organización social: La sociedad tolteca se ha compuesto de varias comunidades muy diferentes,adaptadas a la vida del desierto siendo unidas . Hay diferenciación social: empezando por los gobernantes-sacerdotes,guerreros, artesanos-escultores y comerciantes, todos con funciones distintas. El grupo formado por escultores y artesanos provenientes de las culturas de la costa del golfo construyeron la mayor parte de las obras de ingeniería. (GD,pp.28,29)

Economía : La base de la economía tolteca fue la agricultura,sobre todo de carácter esporádico y se hacía dentro de pequeños grupos. Existía la presencia de mercados,junto a plazas o recintos monumentales,donde los habitantes mantenían intercambios económicos a causa de la ascendiente producción del maíz,frijol y amaranto. (www.wikipedia.org/wiki/culturatolteca)

Cultura Material y Artes: Los toltecas aportaron unos cambios importantes en cuanto a las normas arquitectónicas ya existidas en Mesoamérica. Principalmente empezaron a emplear unas esculturas antropomorfas,los llamados «atlantes» que sostenían el techo de sus casas,dejando un gran espacio interior,como se nota ya en el templo del Señor del Alba. En el templo de Tula sin embargo,se nota la gran capacidad artística tolteca expresada por edificios piramidales,palacios columnados con esculturas y bajorrelieves que representan,sobre todo ,guerreros y serpientes emplumadas. (Kubler,pp. 79,81,83,85-88,89)

Religión: Los toltecas eran politeístas. Reconocían todos sus dioses a un ser divino,llamado Tloque Nahuaque,a quién ofrecían flores y resinas aromáticas. Adoptaron dioses de otras culturas. (www.wikipedia.org/wiki/culturatolteca)

1.3.3 Cultura zapoteca y mixteca

Orígenes: (Períodos clásico y postclásico: Ambas culturas aparecieron sobre el 600 se fusionaron entre sí alrededor de 1350 ,y lograron subsistir hasta la llegada de los españoles.

Organización social: La cultura zapoteca reflejaba cierto individualismo,manifestado en la vida social . Se notaba también una nueva concepción de las áreas públicas. En los mixtecas se notaba una gran

diferenciación social entre la casta noble y el pueblo.(GD,pp.31,32),(Kubler, p.177)

Economía: Se puede estimar de que ambas economías hayan experimentado gran desarrollo porque no ocurrieron peligros de índole militarista. (GD,pp.31,32)

Cultura Material y Artes: A principios del s.IX aparece Mitla,el centro cultural zapoteca más importante. Fue ejemplo de desarrollo arquitectónico y de lugar ceremonial. Artes como la escultura figurativa de piedra,los mosaicos de estilo geométrico, los murales , los manuscritos rituales,fueron testimonios del auge artístico. Las lápidas del edificio de los danzantes fue el ejemplo más destacado de la escritura zapoteca. Los mixtecas también tenían una elevada inclinación artística. Desarrollaron la aplicación del mosaico de turquesa en México. Tenían gran abilidad en la talla de piedras duras. Aportaron también un gran avance con sus técnicas de fabricación de objetos de oro y de plata. La cerámica experimentó gran desarrollo,así como la escritura,ampliamente usada por la nobleza. (GD,pp.31,32) , (Kubler,pp. 175,177,179,181-184,193,194)

Religión: Zapotecas: Había notable dominio teocrático que llegaba del período clásico. La ciudad de Mitla consistía un sitio ceremonial y de significado muy elevado.(GD,p.31), (Kubler,pp. 181,184)

Mixtecas: Había dominio teocrático como lo demuestran algunas fuentes:ilustraciones y dibujos asociados a una simbología religiosa,cuyos elementos de culto han teñido a toda Mesoamérica. El juego de pelota por ejemplo,encontrado como colgante de oro vaciado,fue un acto de devoción religiosa y simbolizaba también el trayecto diurno del sol. (Kubler, pp. 192-194)

1.4.1. La cultura Inca

Orígenes: Los orígenes de los incas no están muy claros. Lo más seguro es que,antes del 1000 de nuestra era,habitaran la vertiente oriental de la cordillera andina. Como los aztecas ,toman la tradición cultural de los pueblos preincaicos que los precedieron (paracas,tiahuanaco,chimú). (GD,pp.38,39)

Organización social: La organización social inca era ante todo sencilla y no muy estratificada. En la cumbre social estaba el emperador o «inca Sapa»,descendiente directo del dios sol,quien ,al morir se convertía en deidad a la que se le rendía culto. Después, estaban los funcionarios públicos (administradores,militares,sacerdotes). En la base, estaba el campesinado. Concretamente, los movimientos de recursos y población eran frecuentes en el imperio inca y permitían las buenas relaciones,ya que las comunidades entendían que se trabajaba por el bien común. El éxito de su solidez social,se encontraba en la gran capacidad organizadora y en el gran sentido igualitario de su sociedad. Los incas se convierten en un pueblo disciplinado que vivía dentro del marco cultural de los Andes. (GD,pp. 38-41)

Economía: Existía un tributo llamado «mita»,base para un impuesto en la época colonial. El producto que pertenecía al estado era llevado a depósitos estatales donde era almacenado con el fin de ser utilizado para el ejército,para la construcción de obras públicas. A pesar de que la expansión del imperio inca ha sido bastante rápida, pudo experimentar un gran auge económico. En el caso de que se provoquen contradicciones internas,en la mayoría de los casos hubiesen podido superarse ofreciendo un grande futuro a esta sociedad igualitaria. (GD,pp.41,42)

Cultura Material y Artes: La arquitectura inca fue impresionante : se utilizaban bloques de piedra cortada,ajustados entre sí con una exactitud matemática dentro de espacios determinados y no regulares. Utilizaron también otros materiales: mampostería tosca,adobes (crudos y cocidos). En las comunidades había artesanos que elaboraban tejidos,cerámica y metales(bronce). Pero la muestra artística más impactante de la cultura inca es Machu Pichu, la ciudad perdida,un impresionante conjunto arqueológico de cinco kilómetros. En este centro religioso,como también era Cuzco,hay plazas,templos,palacios,escalinatas,fuentes cuales testimonios reafirman la grandeza de este conjunto monumental. (www.wikipedia.org/wiki/culturainca/obras/Machu-Pichu),(GD,pp.41-43)

Religión: Los incas adoraban los fenómenos naturales. La cosmovisión inca fue de carácter politeista. En los Andes vivieron gran cantidad de creencias: dioses mayores o menores. En general ,se creía en un dios creador el Viracocha

(adorado por la nobleza, pues su nombre significaba el horizonte).Sin embargo ,la principal deidad fue el Inti o el sol.

(www.wikipedia.org/wiki/culturainca/religión)

1.5.1. Los tayronas

Orígenes: La cultura tayrona apareció y se desarrolló en la Sierra Nevada de Santa Marta,en el extremo norte de la actual Colombia,durante el siglo VII hasta la época de la conquista española (1519).

Organización social: Los tayronas estaban bien estratificados y tenían una fuerte tendencia hacia la especialización del trabajo. Existían grupos especializados en la construcción,en la alfarería y en la orfebrería. (GD,pp.45,46)

Economía : Su nivel económico era poco dependiente del comercio,es más que posible afirmar que era autosuficiente. (GD,pp.45,46)

Cultura Material y Artes : La cultura tayrona fue un ejemplo de evolución en toda América precolombina. Experimentó gran desarrollo en arquitectura (se caracteriza por un escaso manejo de la piedra), orfebrería y cerámica. Crearon varios tipos de canales para poder conservar el agua en sitios donde escaseaba,pues cuando desaparecieron,dejaron prácticamente un desierto. (GD,pp.45,46)

Religión: De punto de vista religioso,no se puede formar una idea concreta. En realidad se apreciaba su sometimiento naturista,ideológico (sobre todo en el ámbito de creencias y mitología). (GD,pp. 45,46)

Unidad 2 : La Cultura de la Colonia

Introducción: Marco histórico

En los albores de la época colonial durante el s. XVI,puede decirse que se ha concluido la **conquista** de América en su mayor parte por los conquistadores. Los españoles (desde el 12 de octubre de 1492),llevaron al nuevo continente su idioma,cultura,religión y costumbres. A pesar que las civilizaciones autóctonas (maya,azteca,inca) constituyeron la culminación de miles de años de desarrollo cultural , la llegada de los españoles produjo su violenta desaparición. España,tras la conquista necesita aún más hacerse más sólida, extenderse,defenderse,aplicar sus ideas adaptando su reflejo artístico,con el **Renacimiento**, el **Barroco** y en

fin,con la **Ilustración**. La querella de las artes durante la época de la colonia, o sea en los siglos XVI, XVII, XVIII ,produce el enfrentamiento de dos corrientes opuestas: la indigenista y la de los colonizadores. La indigenista se mezcla de nuevos valores plásticos desde Europa sin renunciar del todo a su inspiración autóctona. En sustancia,los rasgos de la cultura colonial son complejos,fruto de **mestizajes** progresivos.

Hay que hacer hincapié en que en ningún momento poder despreciar que la cultura hispanoamericana resulta del encuentro de tres culturas: la española, la indígena y la negra. Estas culturas, a su vez, no son homogéneas. Por lo tanto,debemos hablar de un **sincretismo** de culturas que da origen a un mosaico cultural con profundas raíces comunes. (GD,pp. 55-60)

Estratificación social de la sociedad colonial

La estratificación social tuvo un papel muy rígido relacionado con la raza a la que se pertenecía,y además por el color de la piel. En la cumbre se encontraban los colonizadores españoles,quienes ocupaban los altos cargos gubernamentales,eclesiásticos judiciales y militares. Los blancos en general,constituían una sociedad privilegiada que servían de modelo a los demás estratos.

El grupo más numeroso estaba constituido por los mestizos quienes en su mayoría eran pequeños propietarios,artesanos,profesionales,maestros y también miembros del bajo clero. Cuando eran hijos legítimos, participaban de la condición social del padre (caso del cronista-historiador Inca,Garcilaso de la Vega) mientras que si eran ilegítimos,su condición se asemejaba a la de su

madre,que siempre era inferior(el papel social de la mujer ha sido anulado por completo).

Por debajo estaban los indios,que desempeñaban unos trabajos físicos. En la última posición social ,debemos colocar a los mulatos , zampos, negros libertos.

(GD, pp.58-60)

Sistema económico colonial

La conquista y colonización provocaron un cambio radical en el régimen económico. España impuso en sus colonias:

a) El predominio de la propiedad individual sobre la propiedad colectiva.

b) La modificación del instrumental y de la técnica de trabajo con la introducción de la rueda,de nuevos animales de trabajo y de adelantos en la explotación minera.

c) Introducción de nuevos animales para la explotación ganadera.

d) Total sujeción de la economía americana a la europea.

La Corona española puso en práctica la doctrina mercantilista,según la cual lo más importante era el acopio de metales preciosos con el fin de repatriarlos a través de la Casa de Contratación de Sevilla.

- Intervención del Estado en la vida económica,tanto en la producción como en comercio.
- Monopolio del comercio colonial.

- La restricción de toda producción colonial que compitiera con la de la metrópoli. (GD,p.58)

Unidad 2.1.1

La enseñanza dentro de la colonia:

En general,es el reflejo de la enseñanza peninsular,la cual mantiene muchos elementos medievales y se basa en la **filosofía escolástica** (filosofía de la Edad Media,que tiene como base la postura de Aristóteles) . Sus características generales son:

a) Limitado desarrollo de la enseñanza primaria

b) Importancia de la Iglesia en la **evangelización** y difusión de los conocimientos y valores morales e intelectuales que regían en la época

c) Superioridad en número del clero como personal docente

d) Importante desarrollo de la **enseñanza universitaria**

e) Existencia de un tipo de enseñanza especial para los indios

2.1.2

Las Universidades

La importancia de las Universidades crece a medida que se va imponiendo el criterio de preferir a quienes poseen título universitario para ocupar los altos cargos públicos,eclesiásticos y militares. El modelo universitario utilizado fue el

de Salamanca,pero también se tuvo en cuenta a las de Alcalá de Henares y de Valladolid. El peso de la dimensión universitaria late por doquier,bien a través de los perfiles meramente humanistas o de los que alcanzaron mayor peso eclesiástico,se fundaron las Universidades de Santo Tomás de Aquino,sobre el 1538. Unos años más tarde,fueron fundadas las de México y de San Marcos,en Lima (1551)

Las universidades hispanoamericanas aumentaron su interés por el pensamiento no hispánico. Poco a poco,fue aumentando el número de personas que pudo tener acceso,además con la llegada de misiones científicas provenientes de diferentes países europeos abrió las puertas a la experimentación y la innovación. (GD,pp.62,63)

Unidad: 2.2

La iglesia y la religión

La **evangelización** de los indígenas fue una de las justificaciones esgrimidas por la Corona española para la conquista y posesión de los nuevos territorios americanos. La obra de cristianización fue llevada a cabo,principalmente,por las órdenes religiosas,por lo que la primitiva Iglesia americana fue una Iglesia de frailes. Las órdenes religiosas eran colectivos bien organizados,con una rígida disciplina interna que aseguraba el éxito de la tarea asignada. Primeramente,llegaron dominicos y franciscanos,luego se sumaron mercedarios,agustinos y,finalmente,jesuitas. (GD,pp.66-69)

La labor evangelizadora se realizó en conventos fronterizos en las llamadas misiones,que pretendieron aislar al indígena de todo contacto con la realidad colonial. Los conventos,además de cristianizar,crearon talleres y escuelas artísticas donde los indios aprendieron artes. La Iglesia también tenía la primacía de la vida intelectual y el protagonismo que iban a intentar de aportar los jesuitas (se dice del religioso de la Compañía de Jesús ,fundada por San Ignacio de Loyola) a través de la composición del lugar eclesiástico según sus discípulos espirituales. (GD,pp.66-69)

A lo largo del s.XVII,una vez terminada la labor evangelizadora,la Iglesia americana se va transformando,convirtiéndose en una Iglesia secular. Los curas pasan a ser eficientes burócratas. Hay pero casos dignos de obispos de recordar,por su labor llevada sucesivamente a cabo,como el arzobispo de México,fray Juan de Zumárraga,fundador del Colegio de Santa Cruz de Tlalteloco para indígenas y también,Vasco de Quiroga fundador de colegios,hospitales y escuelas en México. (GD,pp.66,67)

Durante el s. XVIII,el acontecimiento más importante fue la expulsión de los jesuitas en España,por Carlos III,la cual provocó enormes consecuencias en la política,economía y educación española y colonial. Entre las posibles causas que motivaron esta expulsión se pueden mencionar:

a) Los temores de las autoridades frente al extraordinario poder que habían alcanzado los jesuitas.

b) El deseo de muchos de ellos de apoderarse de sus cuantiosos bienes.

c) La rivalidad de los productores que sufrían una gran competencia por la producción realizada en las misiones.

d) La envidia de otras órdenes religiosas. (GD,pp.66,67)

Unidad 2.3

Pensamiento y filosofía

Indroducción:

La doctrina filosófica imperante en Hispanoamérica durante los siglos XVI y XVII,fue la escolástica. Los dominicos seguían a Santo Tomás de Aquino,los franciscanos al teólogo escocés John Duns Scot y los jesuitas al filósofo español Francisco Suárez.

2.3.1. La escolástica y el derecho de gentes

El descubrimiento de América fue un hecho crucial para Europa,de punto de vista filosófico,puesto que replanteó un gran número de problemas morales, jurídicos y políticos. En España,estos problemas se plantearon desde el punto de vista teológico y cristiano,por lo que los pensadores españoles se preocuparon por las relaciones entre lo sobrenatural y lo natural y,la obligación de la fe. La solución fue dada por la nueva escolástica,que armonizaba la doctrina tradicional con las corrientes humanistas (movimiento cuyo método y filosofía se basaba en el estudio de los textos de la Antiguedad ,que se extendió por Europa en el siglo XVI) y nominalistas (doctrina filosófica,que predominó en la mayor parte de las universidades europeas en los siglos XIV y XV,la cual negaba la existencia de los universales). (GD,pp.70,71)

2.3.2. Fray Bartolomé de las Casas y el origen de la leyenda negra.

Fray Bartolomé de las Casas (1474-1565) fue un misionero dominico,rico en contrastes,que luchó por imponer la igualdad que las leyes de los Reyes Católicos, habían sancionado entre conquistados y conquistadores. Influido por el Fray Antonio Montesinos se dedicó al sacerdocio defendiendo la dignidad y los derechos de los indígenas ante al rey,Carlos V y ante el Consejo de Indias. Fue llamado el ’’Apóstol de los indios’’ porque se dedicó al su defensa,apoyándola con numerosos escritos.

Con su obra titulada, **Brevísima relación de la destrucción de las Indias** ,ha causado mayores discusiones dentro y fuera de la colonia. En su obra denuncia los delitos cometidos contra los indígenas,motivando la creación de la llamada **leyenda negra**. (GD,pp.71,72)

2.3.3 Visión idílica de los aborígenes

Tras las primeras crónicas españolas se nota un claro asombro ante la belleza de la naturaleza americana. Esta visión idílica quedó fijada en la fantasía europea y , en la segunda mitad del s.XVIII, pasó a configurar un tema literario-filosófico que dio origen a la literatura americanista francesa (Rousseau y Chateaubriand respectivamente).

2.3.4 La Ilustración

El movimiento intelectual,originado en Francia en el s.XVIII,conocido como Ilustración se extendió por la colonia,donde ejerció una influencia importante. Su característica principal es la extrema confianza en la capacidad de la razón natural para resolver todos los problemas de la vida humana lo cual genera un amplio movimiento de investigación y crítica.

Las doctrinas filosóficas de Voltaire,Rousseau,así como las ideas científicas de los enciclopedistas,circularon por la colonia y fueron absorbidas por la aristocracia criolla. Al igual que en España la colonia realizó una selección de las novedades ideológicas pero el catolicismo continuó siendo indiscutible. Ya llegó el momento, que la conciencia americana ha comenzado a preocuparse por los asuntos propios. Se pone el acento sentimental en el indigenismo y se defienden las reivindicaciones de un ascendente criollismo para mantenerse intacto su carácter vital dentro de la colonia (GD,p.72)

Unidad 2.4

Ciencias y tecnología

Los principales resultados de las expediciones científicas a América fueron el aporte de un valioso conocimiento en varias disciplinas y el mérito de promover la creación de instituciones científicas en Hispanoamérica por ejemplo jardines botánicos,museos, observatorios astronómicos, escuelas marítimas. El campo en el que se realizaron importantes adelantos técnicos en Hispanoamérica fue el de la minería y la metalurgía pero además fueron beneficiadas la astronomía,

cartografía, medicina, arqueología, y hasta ciencias que no estaban definidas como tales, caso de la etnología - antropología. (GD,pp.110,111)

Unidad 2.5 La literatura

Indroducción:

La literatura hispanoamericana experimenta un proceso de evolución paralelo al de la formación de la nueva sociedad y se encuentra ligada a la literatura española. Es de destacar también que a pesar de que,a pesar de que siguió las corrientes españolas no fue una literatura sin calidad propia.

Entre los factores que constituyeron un estímulo para la creación,destacan:

a) Las tradiciones literarias españolas.

b) El sorprendente tema americano con su exuberante y variada naturaleza.

c) Las pretensiones culturales de las sociedades virreinales,en las que algunos buscaron sobresalir a través de la escritura.

d) La llegada de libros y la visita de notables escritores.

Entre los factores limitativos,destacan:

a) El alejamiento de los centros culturales europeos

b) La pequeñez de los núcleos sociales

c) Los prejuicios raciales

d) El limitado desarrollo de la imprenta

e) La ausencia del género novelesco.

2.5.1 La literatura del Renacimiento

Durante el período del Renacimiento,es decir durante el s.XVI,dominó la crónica,primera manifestación literaria americana.Se desarrolló igualmente el romance tradicional español (lengua culta de los reinos hispánicos peninsulares ,la cual se cultivaba ya entre los siglos XII y XIII, en Toledo), al que se agregaron temas americanos y una poesía de corte popular que se manifestó en coplas,villancicos,etc.

Asimismo,surgieron una poesía lírica y una poesía épica de influencia renacentista italiana, como atestigua el poema « La Araucana » de Alonso de Ercilla y Zuñiga,originado por la conquista de Chile. Mientras que el chileno Pedro de Oña compuso su gesta de la campaña araucana en su poema « El Arauco domado» (1596). (GD,pp.80,81)

2.5.2 La literatura del Barroco

En cuanto al desarrollo que conduce a la poesía la tendencia del Barroco español en la colonia,no se puede olvidar los ilustres nombres de Francisco de Quevedo ,pues a través de su obra « Sueños » ha dejado su huella en toda hispanoamérica. Su conceptismo poético sin olvidar la veta satírica suscitó emociones. No se puede dejar de mencionar a Luis de Góngora,máximo exponente del llamado culteranismo poético tras sus distintas obras ,« La Fábula de Polífemo y Galatea » (1613) y « Las Soledades ».

Explorando la inserción del Siglo de Oro español en la colonia,podríamos detectar sus distintas magnitudes a través de varios géneros novelescos,novelas de aventura (Pérsiles y Segismunda),o sátiras de novelas de caballería (las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) escritas por Miguel de Cervantes. « Don Quijote » tuvo una acogida ejemplar en la colonia,a pesar de que constituye una suma de deseos y temores de aquella época. Sin duda ninguna, el personaje más destacado del Barroco hispanoamericano, por la calidad de su producción y su nivel cultural, fue Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). (Tusell,pp. 454,455), (GD,pp. 81,82)

2.5.3 La literatura de la Ilustración

Las doctrinas filosóficas,sociales y políticas de Voltaire, Rousseau y Montesquieu,circularon por Hispanoamérica y fueron absorbidas por la aristocracia criolla. Periódicos, clubes , sociedades literarias difundieron las ideas de la Revolución francesa. Sin embargo,hasta finales del s. XVIII no dieron frutos literarios. La crónica sigue su auge,pero en obras de menor interés.

En el ámbito filosófico y científico se destacan algunos nombres,como los del naturalista Celestino Mutis, Antonio de Alcedo y Bexarano,este último autor del « Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales » (1786-89). (GD,p.83)

2.5.4 El teatro colonial

En los primeros tiempos de la colonia,las necesidades de la evangelización originaron el teatro misionero. Este representa la síntesis de la tradictión dramática medieval española,que aportó los temas y el propósito,y de la tradición indígena que aportó la forma y la lengua.
Este tipo de teatro mestizo,se difundió y se popularizó pronto entre los indígenas. Una vez finalizado el período de la evangelización, apareció el teatro didáctico, que mantuvo los temas religiosos,pero se desvinculó del indígena.

Finalmente, hay un teatro criollo, en el que la sociedad hispanoamericana manifestó sus preferencias y su sensibilidad propia . Las representaciones se llevaban a cabo en los ´´corrales de comedias ´´. (GD,pp. 83,84)

Unidad 2.6

La arquitectura

Introducción:

La arquitectura en la época de la colonia presenta una gran variedad de estilos en los que se funden y confunden elementos de épocas anteriores. Los primeros edificios tras la colonización muestran la precariedad de los medios y la inseguridad social en que se vivía. Con el enriquecimiento de la sociedad virreinal,en particular en México y Perú,el orgullo local y la fe dieron lugar a la construcción de catedrales.

2.6.1 Arquitectura religiosa

Desde el primer período de la colonia,la gran parte de los templos y conventos levantados por las órdenes mendicantes,fueron concebidos con imponentes formas que semejaban fortalezas, cuyos aspectos decorativos a nivel estético respondían a las exigencias estéticas de la época. He aquí algunas de ellas:

a) Gótico: Fue creado en Francia a finales del s. XII, y se prolongó hasta el s.XV. Su característica principal es el uso del arco ojival,rosetones y vitrales,como elementos de iluminación así como arcos rampantes para la transmisión de cargas y empujes de las bóvedas. Fue introducido a México en el s. XVI,pero sin dejar muestras de pureza estilística. Un ejemplo de ello,es la Catedral de San Miguel Allende en México,construida en el s. XVIII, la cual sería el ejemplo más destacado del influjo del gótico europeo,confirmando la existencia de un estilo, llamado anacrónico. (GD, pp.85-87), (www.portal.unesco.org/es/evphp/México/SanMigueldeAllende)

b) Plateresco : Este estilo se basa en una armoniosa mescla de tendencias introducidas primero en España por artistas alemanes,italianos y árabes,y se desarrolló durante la primera mitad del s.XVI. En el plateresco confluían elementos de los estilos gótico,renacentista italiano,y morisco. Su aplicación en la Nueva España, se vió enriquecida por la interpretación de los indígenas,quienes le imprimieron un particular toque al incluir símbolos prehispánicos.

   Se caracteriza por el empleo de una profusa decoración a base de guías vegetales ,guirnaldas y grotescos en los marcos de puertas y ventanas,al igual

que en columnas y pilastras. El ejemplo más destacado del plateresco es la catedral de Santo Domingo (1523), y también la portada del templo agustino de Acolman o la de la iglesia de Yuriria. (GD,pp. 85-87) , (Gutiérrez,pp.16,20,111, 268)

c) Estilo herreriano: Fue llevado a la colonia durante la segunda mitad del s.XVI, por el distinguido artista,Francisco Becerra (1545-1605) que ha podido introducir sus variantes en la construcción o la continuación de algunos monumentos,aún no terminados. Un ejemplo extremo fue el de la catedral de México,cuya construcción duró casi 250 años.

Francisco Becerra,en 1582 se trasladó a Lima,donde trazó los planos de las dos catedrales más importantes de América del Sur: las de Lima y Cuzco. (GD,pp.86,87)

d) Barroco : El Barroco surgió como una evolución gradual del estilo renacentista y su período de duración comprendió los primeros años del s. XVII hasta los últimos del s. XVIII ,aunque con sus propias etapas de desarrollo sistemático en la búsqueda de nuevas formas decorativas. El Barroco pretendió la exaltación del espectáculo con dinamismo y de brillo multicolor. Por eso,el Barroco colonial presenta una exuberancia decorativa,a veces desmesurada.

El Barroco colonial llega a su mayor esplendor con la construcción de la basílica de Guadalupe (1695-1709),emparentada en planta con la del Pilar de Zaragoza: cúpula central,cuatro cúpulas menores y torres en los ángulos.

(Gutiérrez, p.111) , (GD,pp.85-87)

e) Estilo chirrigueresco: Se empleó como forma decorativa entre el 1736 y 1775. Se desarrolló a partir de la reinterpretación hecha por arquitectos europeos,de columnas griegas que consistían en pedestales de forma piramidal invertida. Es introducido en España por José Benito de Chirringuera,tuvo su apogeo en México.

(www.wikipedia.org/Artecolonial/hispanoamérica/estilochirrigueresco)

f) Estilo neoclásico: Fruto de las ideas de la Ilustración,es la tendencia artística inspirada en la Antiguedad clásica (Roma y Grecia) que constituye una reacción contra los excesos del Barroco. La importancia de la Academia en México durante el s. XVIII fue de gran influencia para la aceptación del neoclásico. Aunque el influjo neoclásico se presentó un poco más tardío,dejó su relevante ejemplo de arquitectura militar, a través del Palacio de los Capitanes Generales en la Habana,Cuba. (GD,pp. 85,86,88)

Unidad 2.7

Las artes plásticas

Las artes plásticas,se encontraban al servicio de la arquitectura,considerada el arte por excelencia.

2.7.1 Pintura

La pintura colonial puede dividirse en oficial y popular. La oficial imitaba los modelos europeos y seguía sus tendencias artísticas,mientras que en la popular el pintor se tomaba mayores libertades y reflejaba los gustos indígenas y mestizos.

Como no podía ser de otra forma,la temática predilecta era la religiosa: Cristo y sus atributos,Vírgenes,Martirios de Santos, milagros,etc. Durante el s.XVI , el manierismo italiano,en particular de Miguel Ángel había afectado muchísimo la expresión pictórica colonial. Los principales centros fueron México,Quito, Cuzco y Potosí. El pintor mexicano Baltasar de Echave Rioja (1632-1682) unió en su pintura los estilos tan diferentes de Murillo y Rubens,suscitando gran interés.

En el s.XVIII,se distinguieron José de Ibarra (1688-1756), conocido como el Murillo mexicano,y el indio zapoteca,Miguel de Cabrera (1695-1768),famoso retratista. (GD,pp.90-92)

2.7.2 La escultura

La escultura hispanoamericana recibió las influencias de la escultura europea,de la indígena y de la oriental. Los materiales empleados para la talla fueron la piedra y la madera,y las técnicas que se utilizaron en la confección de las imágenes fueron el estucado,el dorado, el estofado y el encarnado.

Ya desde el s.XVI,la escultura culta alcanzó la perfección en Guatemala,por lo que se exportó en grandes cantidades a México. La escuela guatemalteca produjo esculturas pequeñas y refinadas. Entre sus artistas adquirieron renombre Juan de Aguirre y Quirio Cataño. (GD,pp.92-94)

2.7.3 Las artes menores

Las artes menores que tuvieron gran desarrollo fueron el tejido,la cerámica, la loza, la orfebrería, la talla de la madera, el repujado del cuero.

Unidad 2.8

La música

La música en colonia fue utilizada por los misioneros como pretexto para la evangelización. Se dieron cuenta de la natural y espontánea afección de los indígenas a la música. La importancia que tenía la música en los primeros tiempos de la colonia se reflejó en la creación de escuelas de música y de baile,y también en la publicación de libros de música con anotaciones musicales. Los cambios introducidos durante los ss.XVII y XVIII,fueron la imposición de la polifonía de contrapunto en el campo instrumental y la creación de la opera. Los villancicos y cantatas con acompañamiento instrumental creadas por el mexicano Manuel de Sumaya,muestran un gusto más operístico e italianizante.

La primera ópera creada en la colonia,fue « La púrpura de la rosa » del español Tomás de Torrejón y Velasco,sobre texto de Calderón de la Barca, estrenada en Lima para celebrar el decimoctavo cumpleaños del rey Felipe V. En resumidas cuentas,la música en colonia puede ser definida como el sincretismo de formas musicales blancas,indígenas y negroafricanas. (GD,pp.96-98)

Unidad 2.9

La mujer en la colonia

La mujer participó en la dura vida colonial y con su sacrificio contribuyó a la formación de la sociedad virreinal. . Sin embargo,debido a la discriminación racial,se sumaba a la tradicional discriminación sexual que implicaba que su función era de esposa y madre.

No obstante, hay el personaje carismático,la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz,que constituye un compendio del saber escolástico y científico de su tiempo (1651-1695). Fue una de las personalidades más sugestivas del siglo,pensadora,pero ante todo una excelente poetisa,feminista con mayúsculas. A través de su obra « Respuesta a Sor Filotea » intenta una defensa del intelectual y de la mujer indignada de la época. Para hacer esa defensa y atreverse a proclamar su afición por el pensamiento desinteresado,la hacen una figura auténtica y moderna. Y eso es el detalle,que vale unas mil veces más. (GD,pp.82,100,111)

Capítulo 3

La cultura hispanoamericana en el siglo XIX

Introducción

Durante el s.XIX, se sientan los cimientos de las sociedades hispanoamericanas contemporáneas. Después de un largo período de cambios ideológicos y espirituales (repercusión de la Revolución francesa) llegó el momento para las reivindicaciones de las razas sometidas,es decir la libertad por parte de los esclavos negros y el reparto de tierras solicitado por los indígenas . Asimismo,la llamada Revolución industrial conllevó fuertes cambios económico-sociales en

Europa que junto a la oposición de los intelectuales al régimen absolutista, determinaron un amplio abanico de tendencias de lucha (liberalismo,nacionalismo,socialismo).

En la colonia, el hecho trascendental es la emancipación de las colonias españolas,que siguió a la revolución de las colonias inglesas en América del Norte. Entre los motivos más importantes haríamos hincapié en:

- Los defectos de la pesada administración española
- Los obstáculos del monopolio comercial impuesto
- La casi imposibilidad de que los criollos accedieran a los cargos de gobierno
- La invasión napoleónica a la península Ibérica y la sustitución de los Borbones.

Unidad 3.1

La enseñanza

Los nuevos ideales pedagógicos en la colonia apuntaban a la formación del ciudadano libre y activo,en vez de al súbdito fiel de la época de la colonia. La diferencia ,en cuanto a la educación,que presentaban las zonas rurales respecto a las urbanas,era que permanecieron desantendidas,por lo que la masa indígena siguió estando excluida de la economía monetaria. El método pedagógico que se trató de implantar fue basado en la

enseñanza mutua,porque requería pocos maestros y receptores para una enseñanza casi multitudinaria. Los pedagogos más destacados de este siglo fueron Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, José Pedro Varela en Uruguay , Andrés Bello en Chile. (GD,pp.120,121)

Unidad 3.2

La iglesia y la religión

El sentimiento religioso predominante entre la población hispanoamericana,en el s.XIX, es de fidelidad al catolicismo. Mientras avanzaban los movimientos emancipadores crecía también el temor y la preocupación, que causaba a la Iglesia la afinidad ideológica entre revolucionarios y pensadores,porque la emancipación iba en contra de la unidad religiosa exigida por la monarquía española.

Con respecto a otras creencias o religiones,diferentes al catolicismo,es digno de mencionar que la mayoría de los dirigentes,sin renunciar a su catolicismo,estuvieron afiliados a las logias masónicas que difundían el pensamiento liberal y racionalista.

En fin, las iglesias protestantes comenzaron a aparecer en Hispanoamérica con la llegada de los inmigrantes europeos. (GD,pp.122,123)

Unidad 3.3

Pensamiento y filosofía

Las ideas racionalistas de la Ilustración,junto a la creciente ideología de las revoluciones norteamericana y francesa y del naciente movimiento liberal,influyeron profundamente en el pensamiento de los líderes de la emancipación hispanoamericana. Un antecedente de este pensamiento independentista se encuentra en « la Carta a los españoles americanos », escrita por el jesuita peruano Juan Pablo Viscardo (1748-1798) en Italia .

Además,se debe tener en consideración el afán por volver la mirada hacia dentro, por hacer la filosofía un instrumento para ponerlo en función de lo peculiar latinoamericano dejaron su contribución mínima,los positivistas Auguste Comte, Stuart Mill, Charles Darwin y Herbert Spencer.

Confiaban en el progreso,tenían una fe ilimitada a la ciencia y buscaban soluciones prácticas en materia política y educacional. Por último,no se puede dejar en mencionar a Simón Bolívar (1783-1830) político-militar venezolano,quién dirigió la lucha de las colonias americanas por su independencia frente a España. Quiso crear un gran Estado unificado, pero murió tras fracasar en el empeño. (GD,pp.124-126), (www.historiang.com/SimónBolívar)

Unidad 3.4

Ciencias y tecnología

La Revolución industrial influyó en el progreso de la ciencia porque necesitaba continuos estudios científicos para su avance. El positivismo,como mencionamos ya, dio gran impulso a la ciencia. Asimismo, hubo destacados científicos que recogieron estas influencias y realizaron importantes trabajos de investigación,como el geógrafo Francisco de Paula Moreno,quien fundó el Museo de la Plata (Argentina),y también el astrónomo mexicano Francisco Díaz Covarrubias,fundador del Observatorio Astronómico de la ciudad de México. (GD,pp.127,128)

Unidad 3.5

La literatura

Los movimientos literarios que ocuparon a los literatos hispanoamericanos del s.XIX, fueron el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo , el Naturalismo y el Modernismo .

La literatura neoclásica es crítica de las costumbres,y también presta importancia en la educación.

Cabe anotar que el mejor ejemplo de narrativa hispanoamericana llega al período comprendido entre el Barroco y el Romanticismo,que son las novelas picarescas de Fernández de Lizardi: El Periquillo Sarmiento y

Don Catrín de la Fachenda. Casi a mediados de siglo,se mete en escena el movimiento del romanticismo. Pues, hay algunas notables obras románticas que propio coinciden con el género del exotismo (indianismo) novelesco.

Hacia finales del s.XIX, nace como corriente novedosa de la literatura romántica la llamada, gauchesca la cual, intenta recrear el personaje del gaucho y contar con su manera de vivir y tomar la realidad. El gaucho,describe las costumbres de la vida campesina y la variedad de sus personajes: indios,criollos, blancos, negros . El lenguaje gauchesco, estaba lleno de metáforas y arcaismos. Su exponente distinguido,fue el uruguayo, Bartolomé Hidalgo (1788-1822)

También muy atrayente será en seguida la literatura realista,tras su afinamiento incorporado y la eliminación de todo aspecto subjetivo . Contiene hechos fantásticos que se alejan de lo real. El problema de la existencia no constituye un mero detalle. El mexicano, Ignacio Manuel Altamirano,fue su representante más distinguido.

El Naturalismo hispanoamericano,en seguida empezó tomando aire europeo,influenciado por el ilustre Émile Zola. En España, una de las principales novelistas que aceptaron esta atribución estética,fue Emilia Pardo Bazán que había elegido una especie de vía intermedia,entre la crítica social y la descripción del medio natural.

Conforme avanzando en la decada de los 80, surge el movimiento del Modernismo,incorporando personajes como José Martí,un ilustre cubano representante de la llamada « Edad de Oro ». También como pionero de

esta corriente,fue el nicaraguence, Rubén Darío (1867-1916). Mediante su obra poética como Azul, Prosas Profanas y Cantos de vida y esperanza, se le atribuyeron el apodo del poeta que supuso la síntesis del Modernismo. De todas formas,el gran aporte estilístico-cultural del Modernismo se debía a unas corrientes literarias francesas: el Parnasianismo y el simbolismo,afirmado por Charles Baudelaire poseía una tinte trascendental, es decir que todo el universo terrenal y espiritual,formaba un conjunto de armonía entre sí y por invisibles influjos basados en la propia identidad del poeta.

(GD,pp. 129-131), (www.wikipedia.org/wiki/RubénDarío), (www.wikipedia.org/wiki/literaturahispanoamericana/Modernismo)

Unidad 3.6

La arquitectura

El estilo arquitectónico que predominó en la Hispanoamérica del s.XIX fue el Neoclasicismo. Este estilo se manifestó mayormente en edificios públicos y privados, puesto que la Iglesia había perdido el poder y la influencia de la época de la colonia. El gusto neoclásico condujo a la destrucción de hermosos retablos barrocos en numerosas iglesias hispanoamericanas,particularmente en México y Perú. (GD,pp.132-134)

Unidad 3.7

Las artes plásticas

Las tendencias artísticas que dominaron la plástica hispanoamericana del s.XIX fueron: el Neoclacisismo, el Romanticismo,el Realismo y el Impresionismo. El Neoclasicismo se impuso en la plástica mexicana con la creación de la Real Academia de Bellas Artes en 1785. Todos los profesores españoles de esta academia guardaban un profundo sentimiento de grupo y de estilo.

El pintor catalán,Pelegrín Clavé influyó en la pintura mexicana dada su inclinación clasicista. En oposición a Clavé, estuvo el mexicano Juan Cordero,cuyos murales eran considerados un preanuncio del Muralismo mexicano del s. XX. De finales del siglo ,la obra pictórica del José María Velasco supo haber captado el mensaje de soberbia,tras su esquematismo embotido naturalista. A través de su cuadro « El valle de México » supo representar con naturalidad el paisaje mexicano y la captación del bosque según sus arquétipos. (GD,pp. 135,136), (www.wikipedia.org/wiki/JoséMaríaVelasco)

Unidad 3.8

La música

El esilo musical que predominó en el s.XIX fue el Romanticismo. Los jóvenes burgueses estudiaban música porque era un signo de elevada educación social,y porque la música romántica expresaba sus sentimientos y emociones. El instrumento musical preferido en esta época fue el piano. La ópera se mantuvo el género musical en excelencia.

(GD,p.138)

Unidad 3.9

La mujer en el siglo XIX

Ni la Ilustración,y tampoco las revoluciones que sirvieron de modelo a la hispanoamericana,se habían ocupado de las mujeres en general. Los ejemplos de mujeres hispanoamericanas cultas se debe al esfuerzo personal de ellas. El desprecio total que,además soportaban las mujeres negras y mulatas en países con mayoría de población blanca está claramente reflejado en la novela « El matadero »(1838) del argentino Esteban Echeverría. (GD,p.140)

Capítulo 4

La cultura hispanoamericana en el siglo XX.

Introducción:

En el siglo XX el pensamiento, la literatura y las artes buscan intensamente su propia identidad como formas de expresión de una realidad determinada , la realidad de America Latina. De punto de vista histórico-político,y tras la Guerra del Pacífico (1864-1866) que enfrenta a España con Perú y Chile, la derrotada España reconocerá la independencia de los países sudamericanos. Unas decadas más tarde,se produce el despojo de las últimas colonias ultramarinas españolas (Cuba, Puerto Rico ,etc) , se fortalece la agresividad imperialista de los EE.UU, y en fin,llega el momento de la Revolución mexicana. Tras todos estos acontecimientos se nota una cierta inclinación hacia una evolución cultural, que se nota durante el primer tercio del siglo XX.

Unidad 4.1

Mestizaje cultural

El mestizaje cultural producto del encuentro del elemento latino con otros factores factores culturales (indio,africano) es importantísimo. Dicho mestizaje lleva a un **sincretismo**,la creación de una forma cultural nueva y original mediante el contacto y asimilación de culturas diferentes

, y va a ser lo más característico de la cultura latinoamericana en el siglo XX.

El sincretismo, encuentra su mejor forma de expresión en:

a) El ámbito religioso,donde se producen mezclas y/o identificaciones entre elementos cristianos europeos,elementos indios autóctonos y aportaciones de las diversas etnias negras

b) El lenguaje: los hispanohablantes se expresan en variedades de la misma lengua,variedades que reflejan sus evoluciones particulares y la influencia de elementos.

c) El mundo del imaginario latinoamericano (mitos y leyendas) y,en el folclore,sobre todo en música. (GD,pp.147-154)

4. 2. 2 Cultura. Continuidades respecto al siglo XIX

A principios del s. XX las oligarquías blancas sienten todavía cierta nostalgia por la cultura ibérica,y parecen mostrarse dispuestas a preservar el paraíso perdido de sus raíces europeas. Este cisma entre el modelo ideal (europeo) y la realidad compleja de las sociedades americanas plantea un amplio debate, pleno de aproximaciones entre ambos lados.

4.2.2.1 El modelo europeo y sus precedentes

Este dilema entre mantenerse receptivos y auténticos al mismo tiempo se continúa durante las décadas centrales del siglo,mientras la agitación de diverso orden - política,militar,social , económica, internacional – marca la marcha general del subcontinente.

- No obstante, el mestizaje entre ibéricos e indígenas no era equitativo.
- Tras la independencia,las élites criollas no rompen con los modelos culturales occidentales
- El modelo en las artes sigue siendo Europa

4.2.2.2 y la compleja realidad cultural

Empezaba a haber movilidad entre las diferentes categorías raciales,siempre en búsqueda de mejorar dicha categoría (de indio a mestizo,de mestizo a criollo). Las élites criollas desprecian al indio y pretenden identificarse totalmente con Europa .

El positivismo se apoya en el darwinismo social para descalificar la aportación del componente negro africano y su capacidad para integrarse en la nación. Esto también explica por qué,a finales del s.XIX , en el área caribeña los negros ejercen,de forma más o menos consciente,una especie de **censura de la memoria** sobre su propia historia.

Además,el elemento asiático es importante ya desde el s.XIX: coolies chinos en Perú, japoneses en México, hindúes en Trinidad y Tobago. (GD,pp.155-160)

4.2.2.3 Del debate entre barbarie y civilización al arielismo.

En 1845, el argentino Domingo Faustino Sarmiento abre,con su obra « Facundo », un debate sobre el mejor porvenir posible para su país. Sarmiento asocia las ideas de civilización y barbarie a Europa y América,respectivamente,y plantea así el problema de la identidad de América latina. A Sarmiento no le interesaba la procedencia de las ideas si estas habían pasado a formar parte del aparato conceptual o estético del hombre de estas tierras. Tales criterios llevaron a Sarmiento a renunciar y encontrar en la barbarie de la cultura latinoamericana algún sostén aconsejable para apoyar su proyecto de civilización.

Actitud parecida encontró reprobación en el uruguayo José Enrique Rodó,quién criticó tras su ensayo intitulado « Ariel » tal ´´ nordomanía ´´ y antepuso el espíritu arielista al utilitarismo positivista al considerar que: La civilación de un pueblo adquiere su carácter, no de las manifestaciones de

su prosperidad o de su grandeza material,sino de las superiores maneras de pensar y de sentir que dentro de ellas son posibles . El arielismo influye sobre personalidades importantes de la futura Revolución mexicana de 1910.

En todo el subcontinente las inquietudes son similares,y se produce una evolución que va del cosmopolitismo modernista a la pretensión de descubrir o fundar una identidad propia,basada en la oposición al imperialismo anglosajón y en el descubrimiento de las raíces hispánicas.

Sin embargo,a principios del siglo XX,esta compleja herencia que representa la historia de los mestizajes cruzados sigue siendo rechazada por las clases dirigentes.Las minorías dominantes se resisten a ser descendientes directas de los españoles,pero continúan percibiéndose como **blancas y europeas** y toman de Europa sus gustos y sus modas. (GD,pp.160-163)

4.2.3 El impacto de la Revolución mexicana de 1910

Uno de los hitos del primer tercio del s. XX lo constituye la Revolución mexicana de 1910. En cuanto a las manifestaciones durante el período de estudio,podemos citar el desarrollo literario (ensayo,novela revolucionaria),y artístico (grabado, muralismo).

Para el distinguido ensayista y poeta mexicano Octavio Paz,la Revolución mexicana revela la pobreza ideológica de sus participantes,pues ante todo es un fenómeno que se sitñua en la continuidad del liberalismo,positivista y anticlerical. En efecto, los nuevos dirigentes van a dedicarse a exaltar una ideología de progreso ,de educación,de **mexicanismo,**e incluso de socialismo.

Entre los escritores más destacados figuran: Mariano Azuela (1873-1952) y Martín Luis Guzmán,autor de « El águila y la serpiente » (1928), «La sombra del caudillo»(1929),y «Memorias de Pancho Villa»(1938-1941).

El grabado mexicano acentúa su presencia tras el gran nombre de José Guadalupe Posada (1852- 1913), que va a dedicarse a la ilustración de textos y de canciones populares,al dibujo satírico y celebraciones de festividades religiosas.

El muralismo aparece enseguida como resultado inmediato de la Revolución mexicana,interesado este por el pasado prehispánico y colonial. Gracias al apoyo del ministro de educación José Vasconcelos,el muralismo debía ser la herramienta de arte social y através de este podría proyectar el futuro de la democracia mexicana. Lo que logro que el muralismo adquiriera esa dimensión que más tarde contagiaría a toda América,fue la concepción del arte mural en un espacio público,un arte de carácter histórico,humanista,y muchas veces contestatario. Muralistas como Diego Rivera (1886-1957), José Clemente Orozco (1883- 1949) y David Alfaro Siqueiros (1896-1974),a través de sus obras dialogan ,relatan fábulas o alegorías (Rivera),reconstruyen una violenta sátira social estéticamente más expresionista (Orozco) ,o también alguien que incorpora una estética más vanguardista,radicalista dando

origen a las influencias europeas (futurismo,cubismo,constructivismo -caso de Siqueiros)

También la música refleja el imacto de la Revolución mexicana expresada con fuerza mediante las canciones populares,los corridos,heredados de la balada hispánica. (GD,pp.164-168)

Unidad 4.3

La época del modernismo vanguardista (años 20 – 50)

4.3.1 Contexto histórico

Tras el desplome de la Bolsa de Nueva York, los efectos son desastrosos para América Latina, cuya economía depende de los ingresos que le proporciona la exportación. El impacto económico provoca inestabilidad política y social,y también crisis de identidad. En los años siguientes se van a producir golpes de estados contra los gobiernos de las rebúblicas federales oligárquicas. Las ideas liberales retrasan frente a la nueva realidad.

Se inicia un ciclo de crítica al materialismo e individualismo capitalistas,y un despertar ideológico en amplios sectores de la sociedad. Se presenta ,la **corriente del indigenismo,** una corriente que pretende reivindicar y defender los valores del indio,y se manifiesta tanto en la legislación oficial como en la expresión literaria de la época. Cuando la crisis económica disminuye,los

militares dejan paso a hombres providenciales (salvadores de la patria) que inauguran una relación directa entre el líder carismático y las masas,con una tinte de autoritarismo.

Por último,la política estadounidense de buena vecindad con América latina lleva a todos estos países (excepto Argentina) a aliarse con los EE.UU en la Segunda Guerra Mundial. (GD,pp.170,171)

4.3.2 Cultura entre los años 20 - 50

Entre los años 20 y 30 algunas élites latinoamericanas expresan nuevas sensibilidades artísticas y literarias,siempre de acuerdo con el modelo procedente de Europa. Mediante la corriente modernista,entendida ahora como **vanguardismo** y a no confundir con el modernismo representado por Rubén Darío

4.3.2.1. Vanguardismos

En la decada de los años 20. los jovenes intelectuales inician su actividad bajo una doble perspectiva:

a) Rechazar por un lado el academismo europeo,que sigue gustando a las clases dirigentes.

b) Por otro,dirigir su mirada a las capitales culturales de Europa (Madrid,París), donde se podía aprovechar el nacimiento artístico,surgido de la libre inspiración del artista. Siempre en los años 20 artistas y escritores latinoamericanos podían encontrarse en Madrid con los

pintores,como Joan Miró o Marc Chagall,o con escritores como Tristán Tzara, fundador este último del dadaismo vanguardista.

Siempre dentro de la cuestión de búsqueda de la identidad,el pensamiento modernista de la época se articula progresivamente alrededor del concepto de **mestizaje cultural**: con esta noción se pretende rechazar el llamado **colonialismo cultural** y abrirse a las culturas autóctonas, porque definen su identidad. (GD,pp.172-176)

4.3.2.2 La influencia decisiva del surrealismo

No es casual que con ocasión de su viaje a México en 1938,Andre Bretón, fundador del surrealismo,afirmara que propio en México la imaginación tenía vitalidad y la poesía,sentido. Otra muestra de la importancia del surrealismo lo supone la Exposición Internacional sobre el Surrealismo, organizada a principios de 1940,que recoge pinturas de Diego Rivera,Frida Kahlo, César Moro, entre otros artistas latinoamericanos.

En México,la corriente modernista es dirigida por una serie de grupos,cuyos raíces están en el Ateneo de la Juventud,un centro cultural opuesto al positivismo y academicismo. Esta corriente se divide en: los escridentistas y los contemporáneos. Los primeros son admiradores de la Revolución bolchevique y de las rebeliones de E.Zapata y P. Villa, y la segunda, contiene los más radicales , dirigida por el dada-futurista Manuel Maples Arce que intenta atacar la sociedad burguesa y la corrupción política

4.3.2.3 La vanguardia en Argentina y Uruguay

Jorge Luis Borges,es la figura más importante de la juventud moderna argentina ,fundador de revistas literarias,ensayista,escritor de cuentos y principal agitador del movimiento de vanguardia ultraísta. Entre los uruguayos ,no podemos olvidar a Rafael Barradas,influido por el futurismo italiano y creador de su propio estilo derivado, el vibracionismo . Sin embargo,el vanguardista uruguayo más dinámico del momento es Joaquín Torres García. Entre sus aficiones,se apasiona con el arte precolombino y realiza su obra « Monumento cósmico » (1938) ,un muro lleno de simbología precolombina. Considera que la auténtica tradición americana es india.(GD,pp.179,180)

4.3.2.7 Notas sobre el modernismo en la literatura.

Los jóvenes literarios latinoamericanos de esta época no se encuentran alejados de la realidad. Hay algunos poetas que reaccionan contra el modernismo puramente estético. Borges,a pesar de su vanguardismo ultraísta,presenta una poesía que sorprende a los modernistas. También la chilena Gabriela Mistral (1899-1957) - premio Nobel de literatura en 1945 se atreve a abordar el tema de la condición femenina.

Por último,la narración se convierte en una forma mayor de expresión de las identidades al mezclar lo real y lo imaginario. La literatura de ficción crece en buena medida a la influencia de escritores como , E.Hemingway, E. Pound. La nueva novela latinoamericana da énfasis a utilizar términos como **realismo mágico o realismo místico**. Es una forma de narración para relatar distintas circunstancias. El realismo mágico,nace a partir del enlace que realiza el novel entre la convivencia de lo real y lo mágico. Eso sucede porque la parte de elementos realistas se interna en una descripción de los hechos y los personajes de América,es propio aquí cuando empieza la mezcla. El colombiano, Gabriel García Márquez,es considerado un puro representante del realismo mágico a través de su importantisima obra « Cien años de soledad» (1967), consagrada con el premio Nobel.

Alejo Carpentier mezcla surrealismo y negritud para construir su universo de realismo mágico,un ejemplo de aporte estético muy distinguido y perfectamente intergrado.

También mucho interés suscita la corriente **primitivista** ,que intenta reivindicar y valorar en Cuba (y Brasil) tanto el mestizaje como la cultura negro-africana de América. El poeta cubano, Nicolas Guillen publica poemas inspirados en los cantos de los negros. (GD,pp.181-191), (www.taringa.net/posts/Monografía-de-Gabriel-García-Márquez.html)

Unidad 4.5

Notas sobre la sociedad

4.5.1 Educación

Hay numerosas y profundas conmociones que sufre la realidad latinoamericana: la Revolución mexicana,la crisis económica debida al desplome borsátil ,el proceso de urbanización,la formación de una combativa clase media (que ve en la educación la oportunidad para ascender socialmente) , la industrialización (que precisa la formación de técnicos y profesionales). Abre así el camino para iniciativas como la del ya mencionado, José Vasconcelos en México,el cual estimula cierto renacimiento artístico y con esto llega a coincidir con las ideas principalmente universalistas. La mayor consecuencia es una especie de explosión educacional,con un increible número de estudiantes de todos los niveles.

Junto con las enormes transformaciones socio-económicas,los sistemas educativos queden rápidamente antiguados,porque carecen de un dinamismo que les permita adaptarse a las transformaciones ,y en consecuencia se notará una diferenciación entre sistema educativo y exigencias sociales,que van :

- A dejar influencias en los medios de comunicación de las masas,y poner en evolución la ciencia y la técnica.
- A aportar rigidez en las estructuras .
- A incumplir las legislaciones avanzadas
- A installar unas condiciones profesionales y económicas de los profesionales de la enseñanza en todos sus niveles.

4.5.3 Iglesia. Teología de la liberación

La Teología de la liberación es la actitud comprometida de la Iglesia católica latinoamericana en cuestiones políticas,económicas y sociales que se consideran injustas para la mayoría. Un ejemplo destacado de esta función, fue en 1968 cuando la Conferencia Episcopal Latinoamericana,declaró una ´´opción prioritaria por los pobres ´´. Es un amplio movimiento que invita a católicos,religiosos y laicos,a vivir y sentir a través del evangelio su mensaje libertador mediante la transformación de las condiciones sociales,económicas y políticas,al tiempo que asume la mirada marxista en explicar tales inconvenientes sociales.

4.5.4 La cuestión de la identidad en la actualidad

A finales del siglo XX, la cultura latinoamericana adquiere un carácter particular,específico y diferenciado,propio **latinoamericano**,y ello es evidente en todas las facetas de la creación artístico-literaria,ahora reconocida dentro y fuera de América latina. Sin embargo,esto no cierra el debate constante sobre la cuestión de la identidad de aquella América de tan fuerte mestizaje que ha sabido darse,por medio de una actividad cultural incesante.

Asumir las raíces múltiples y contradictorias parece el camino a seguir por toda latinoamérica,y el sincretismo parece ser la respuesta y también la seña de identidad fortaleciendo las huellas de su hibridaje ,con presente y futuro de ahí en adelante . (GD,pp.200-205)